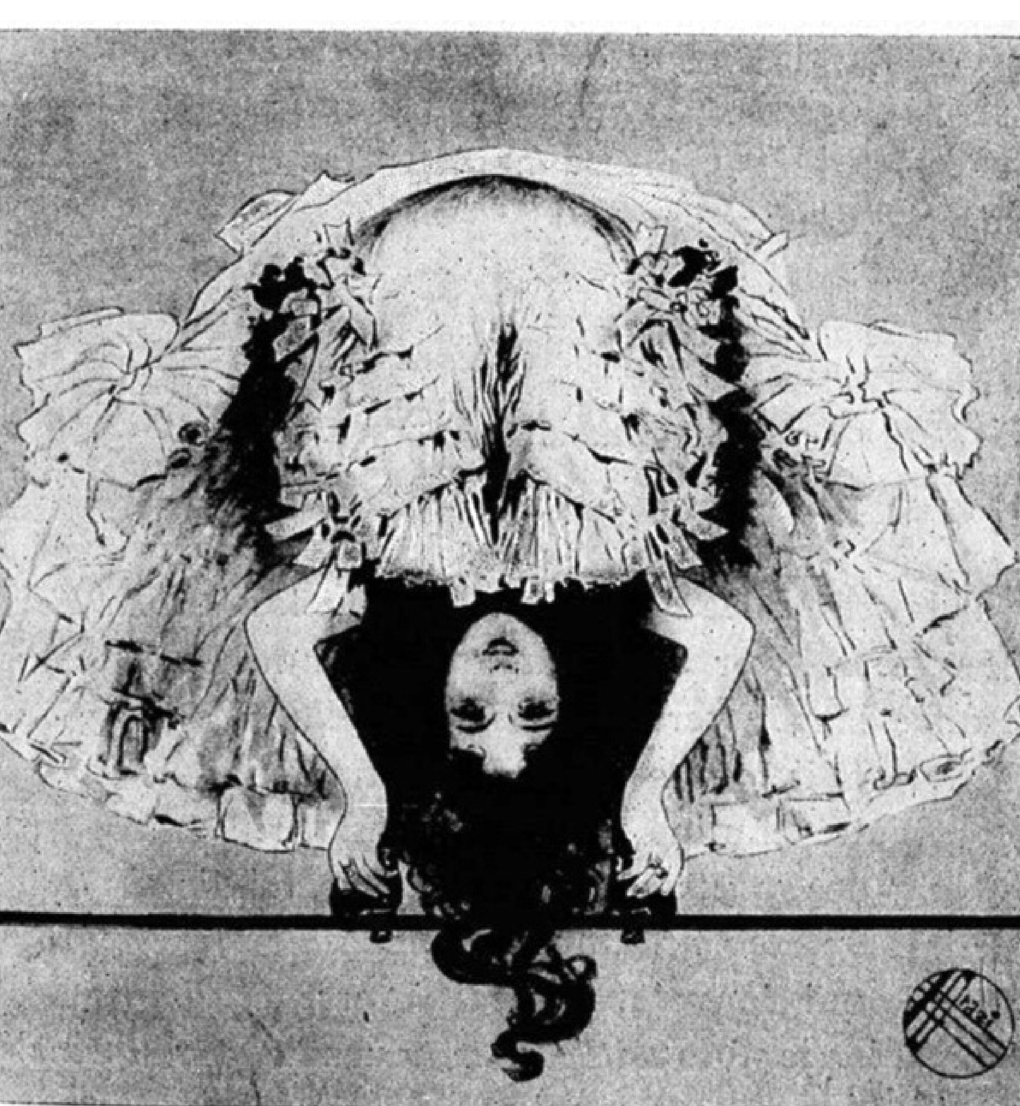
MUJERES EN LA HISTORIA DEL CLOWN

PAYASAS

NOHEMI ESPINOSA LUNA

MUJERES EN LA HISTORIA DEL CLOWN

PAYASAS

Investigación, recopilación y textos:
Nohemí Espinosa**

Portada: Héloïse Palmyre Berlin Permané "Miss Lou Lou". Champsaur, Félicien. “Lulu, Roman Clownese” 1901. Página 127. Eugène Pasquelle. Editeur

Edición, Corrección y Diseño: Cintia Neve

**BECARIA DEL FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Producción
Secretaría de Cultura / Centro Nacional de las Artes
http://librosmexico.mx
http://cenart.gob.mx
2020 Nohemí Espinosa Luna
D.R. 2020 de la presente edición
Secretaría de Cultura
Paseo de la Reforma 175 Col. Cuauhtémoc,
C.P. 06500 Ciudad de México

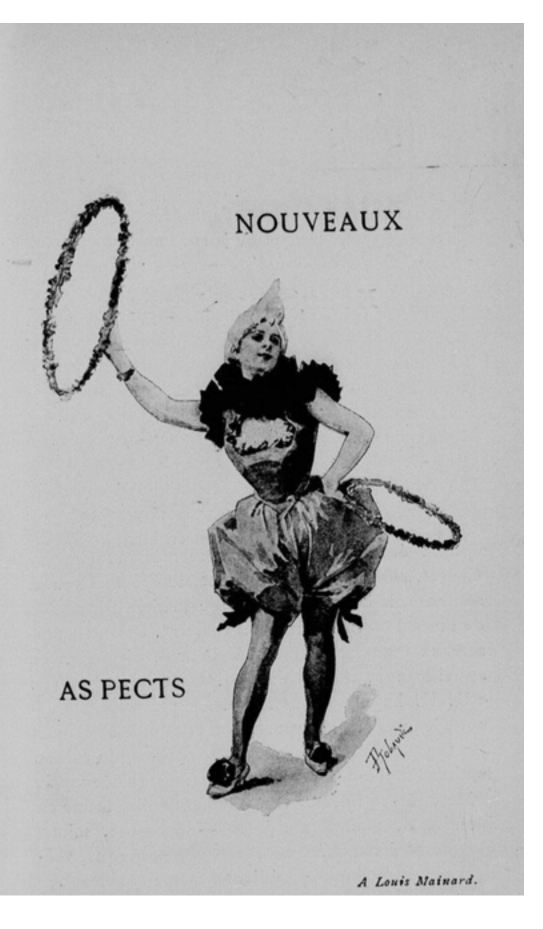
Centro Nacional de las Artes
Río Churubusco 70, esq. Calzada de Tlalpan
Country Club, C.P. 042200
Ciudad de México

ISBN

Proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

Libro Digital / Hecho en México

NOUVEAUX
AS PECTS
A Louis Mainard.

Agradecimientos

PIFACC Programa Internacional de Formación de Artes del Circo y de la Calle; Rosario Sanjuan, Jesús Díaz, Dante Díaz, Claudia Ivonne Cervantes, Diana Perelli, Cintia Neve, Mónica González.

PRESENTACIÓN

La historia de la comicidad en el mundo es larga y tendida. Existen investigaciones, ensayos, manuales, instructivos, catálogos, historias, dramaturgia y todo tipo de producción literaria y teatral a su alrededor. Hay mucho trabajo interesante por leer y día con día se sigue produciendo valioso material para enriquecer nuestro arte.

Como fundadora y coordinadora del Laboratorio de Clown Femenino del Programa Internacional de Artes del Circo y de la Calle, parte de mi trabajo es recopilar y generar material didáctico para mis alumnas. Cuando comencé en 2016 encontré muchos libros, revistas, películas y publicaciones en internet sobre el clown, aunque en ellos se registraba principalmente

el trabajo de los artistas hombres y excepcionalmente el de alguna mujer. Esto llamó mi atención y abrió muchos interrogantes: ¿Dónde están las mujeres clown? ¿Cómo es que se encuentran tan pocos registros de las mujeres que han desarrollado este arte? ¿Existe acaso, un humor que salga del mandato? ¿Las mujeres y los hombres nos reímos de lo mismo? ¿Con lo mismo? Esta y otras preguntas me impulsaron a comenzar una investigación donde pude encontrar los nombres de cientos y cientos de payasas a lo largo de tres siglos, que merecían ser reconocidas. Algunas ya las conocía y me inspiraron en mi propio trabajo, otras fueron valiosos descubrimientos, todas ellas abrieron camino gracias a su valentía, gran preparación y enorme deseo de subir a los escenarios para generar la risa de las audiencias, en varias épocas en que la sociedad dictaba severamente el lugar que ellas debían ocupar, por supuesto alejado de la farándula.

Fotos cortesía Nohemí Espinosa

A partir de los años 60´s, en paralelo al movimiento que promovió la ampliación de los derechos de las mujeres, comenzó una ola de mujeres payaso en todo el mundo, que buscaban nuevas formas de comicidad, propias del humor femenino, alejándose poco a poco de los condicionamientos a los que tuvieron que ceñirse sus predecesoras: vestimentas masculinas, estructuras hechas para ser actuadas por hombres, comportamientos “adecuados” para su género o asumir roles consagrados por la sociedad, fueran decorosos o no.

Las contribuciones de estas mujeres payasas, tanto en el terreno artístico como social, han sido tan importantes a lo largo de la historia como las de los hombres, sólo que mucho menos visibles. Todas ellas fundamentales para abrir camino a cada una de las mujeres que hoy nos dedicamos al humor: retaron a sus familias, a la sociedad, a las tradiciones y formas artísticas dominadas por los hombres.

En este trabajo me interesa hacer aparecer en escena a algunas de estas grandes payasas que quedaron tras las bambalinas de la historia y también a varias que hoy en día son punta de lanza en este arte. Dar a conocer sus nombres, los esfuerzos, el nivel de preparación, la evolución, los estilos, las influencias, el nivel artístico y las aportaciones de las grandes payasas de la historia, para que las jóvenes de la actualidad puedan hallar inspiración, alimentar su ambición artística y profesional, enriquecer sus propuestas y fortalecer su autoestima para realizar aportaciones significativas a las artes escénicas. Son payasas: mujeres, maestras del humor, sensibles, creadoras, intelectuales, investigadoras, profesionistas; algunas madres, migrantes, con una o más profesiones, formadoras, directoras, dramaturgas o productoras.

Espero contagiarte mi interés por conocer más a fondo a cada una de estas payasas que han dedicado su vida a encontrar la forma de alegrar al mundo y crear conciencia a través de la risa.

NOHEMÍ ESPINOSA LUNA

"HOY TODO ES POSIBLE Y ME HE DADO CUENTA QUE ES MÁS DIFÍCIL PARA LOS HOMBRES PORQUE EXISTEN MUCHAS REFERENCIAS CÓMICAS, NO ASÍ PARA LAS MUJERES. TODO ESTÁ POR INVENTARSE, PORQUE NOSOTRAS NO TENEMOS DE DONDE COPIAR, PORQUE NO HAY UN ORIGINAL. TENEMOS TODO POR DELANTE Y ESO PARA UN ARTISTA ES MAGNÍFICO"

GARDI HUTTER

ISABELLA ANDREINI

(1562-1604)

Actriz de comedia y escritora italiana, también conocida como Isabella Da Padova. Fue parte de la compañía de teatro itinerante Compagnia dei Comici Gelosi, con la que actuó ante las altas sociedades italiana y francesa. Su fama era tal, que su nombre fue impuesto a un rol de Commedia dell'arte. Solía representar tres distintos roles en una misma obra, tan grande era su capacidad artística. Creó el rol de Fabrizio, en el que se trasvestía para interpretar a un paje. Dominaba diversos idiomas, habilidad que combinó con su capacidad como escritora. En una ocasión ganó el segundo lugar en un concurso de poesía, detrás de Torquato Tasso (quien la elogió ampliamente)

Escribió La Pazzia d'Isabella, donde era protagonista y representaba la locura del personaje improvisando en diversos idiomas y en un lenguaje inexistente formado por palabras inventadas. Su tremenda capacidad intelectual no sólo se expresó en el terreno artístico como actriz, dramaturga y poeta, sino que fue administradora, negociante y estratega comercial de la compañía cuando ella y su esposo asumieron la dirección. Tras su muerte, se acuñaron monedas conmemorativas que la representaban como un poderoso gobernante romano por una cara, y como la diosa de la fama por la otra. Los registros históricos la retratan como una gran artista, intelectual, y una mujer de gran carácter que crió a siete hijos.

IMAGEN: ENCYCLOPAEDIA BRITANNICAHTTPS://WWW.BRITANNICA.COM/BIOGRAPHY/ISABELLA-ANDREINI

MATHURINE

(s. XVII)

Famosa jester del siglo XVII de quien no se encuentran registros iconográficos. Se dice que trabajaba para la corte francesa en el periodo de Enrique III, Enrique IV y Luis XIII. Vestida de guerrera amazona con armadura y espada de madera, su actitud peleonera y su franqueza la caracterizaban. Se conservan anécdotas que demuestran su carácter: una dama de la corte se volvió hacia ella y enojada le dijo: "No me gusta tener un tonto a mi lado derecho". Mathurine se movió rápidamente hacia el otro lado de la mujer y dijo: "No me importa en absoluto”.
Otra anécdota cuenta que mientras los caballeros de la corte dedicaron sus espadas a Dios, ella ofreció su marotte, la varita del jester.

AMELIA BUTLER

(1840-...)

Imagen:Champsaur, Félicien. "Lulu, Roman Clownese" 1901. Página 127. Eugène Pasquelle. Editeur

Amelia es conocida por ser la primera mujer clown en los Estados Unidos de Norte América de la que se tiene registro. Además, fue la primera en presentarse en escena como una clown femenino, sin transvestirse o asexuarse. Trabajó en la gira con el Gran Circo Americano de Nixon.

MISS LOU LOU

(1882-...)

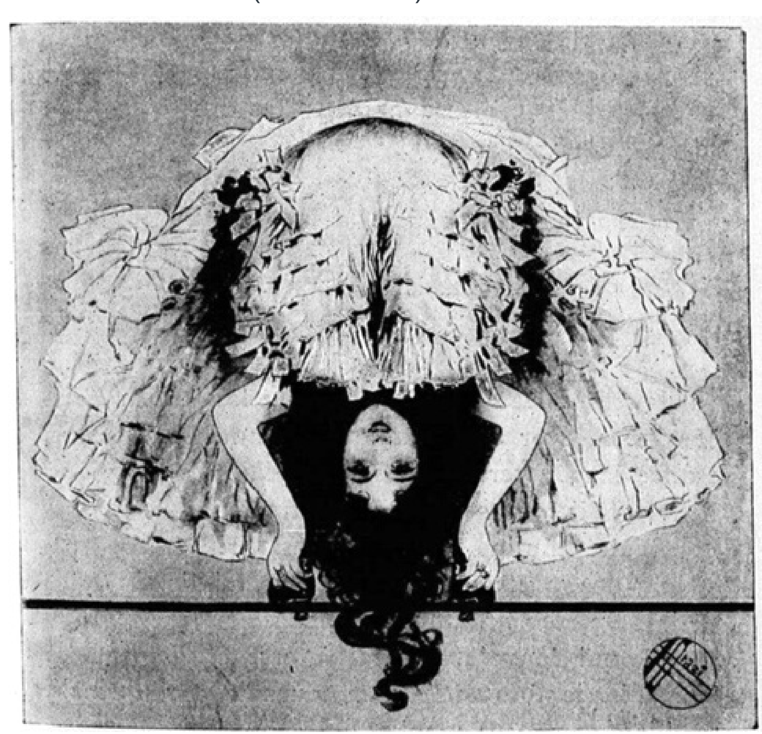

Imagen:Champsaur, Félicien. "Lulu, Roman Clownese" 1901. Página 127. Eugène Pasquelle. Editeur

Héloïse Palmyre Berlin Permané nació en Francia. Poca información se tiene de ella. Al parecer fue funambulista y contorsionista. Trabajó como clown al lado de su esposo el payaso, "Atoff" (Charles Deconsoli) durante la Belle Époque. Más tarde trabajaría también con otros clown, como Piérantoni Jean-Marie Cairoli, y Chocolat hijo (en el Cirque d'Hiver en 1927). Miss Loulou es considerada una de las primeras clown del mundo. Tristan Rémy comentó sobre ella: "Todo en ella recordaba la moderación y la armonía. Junto a ella, Atoff contrastaba con su figura esquelética, su delgadez desarticulada".

LIESL KARLSTADT

(1892-1960)

Actriz y clown alemana. Su trabajo con Karl Valentin de 1913 a 1920, la hizo un referente cultural para toda una generación, incluyendo a Bertolt Brecht. No sólo hizo dúo como clown con Karl, también es coautora de los números más conocidos de ellos dos. Su trabajo en cine y teatro/cabaret, es imprescindible. La caracterizó el tipo de humor político y amargo de entre guerras.

Imagen: Abendzeitung Muenchen
https://www.abendzeitung-muenchen.de/gallery.sonderausstellung-startet-liesl-karlstadt-eine-grosse-muenchnerin-wird-125.0889b70d-fbf8-43f0-b7fd-45b801b2cc38.html

LULU ADAMS

(1900-...)

Imagen: MuseumCrush.org

Hija de padres circenses. A los 12 años debutó en el circo con un número musical al lado de su hermana. Más tarde trabajó como clown al lado de sus padres, Joe Craston (famoso payaso británico) y Martha Cashmore, así como con su hermano. A los 27 años formó un dueto con su esposo, el payaso Albert Victor Adams, "Albertino". Era anunciada como la única mujer clown en el mundo. Fue de las primeras mujeres en trabajar como clown en los circos británicos más importantes. Con su peluca de rizos y cara blanca, hacía su número musical bufonesco tocando la gaita y la trompeta.

"SEGUIRÉ HACIENDO PAYASADAS HASTA MI MUERTE"

LULU ADAMS

Imagen: National Fairground and Circus Archive
https://www.sheffield.ac.uk/nfca/researchandarticles/luluadams?fbclid=IwAR2BOQ3xdhgEu7hFxXztNV90MWa5G0kDx_j3NidvPGswny6tMmedU0Sm5Bw

EVETTA MATTHEWS

(...-1964)

Imagen: Clown Evolution
http://clownevolution.blogspot.com/2018/03/evetta.html

Josephine Mathews, alías "Evetta", hija de familia circense inglesa, era conocida como "The Lady Clown". Estaba convencida de que las mujeres podían lograr las mismas cosas que los hombres y hacerlas tan bien como ellos. Decidió hacerse payasa, conservar su feminidad en escena y generar sus propias ideas para sus números. Se convirtió en una artista importante para el Barnum Bailey Circus y aunque el señor Bailey no le permitía hace trucos y acrobacias arriesgados, por considerarlos propios del género masculino, Evetta fue una enorme influencia para el trabajo de las mujeres clown en la historia.

ANNIE FRATELLINI

(1932-1997)

Imagen: Clown Evolution
http://clownevolution.blogspot.com/2018/03/evetta.html

Annie, nieta del famoso payaso Paul Fratellini, nació en Argelia durante una gira del circo. Aprendió disciplinas como la música (multi-instrumentista), acrobacia, tap, danza clásica, piano y canto. A los 12 años creó su primer número circense (una síntesis de sus habilidades) y debutó en el Circo Knie. A los 17 dejó el circo e inició su carrera como cantante, músico y actriz de cine. Después de trabajar al lado de Pierre Etaix (Clown y director de cine) con quien trabajó en una película, se casaron y crearon un dúo clownesco. Así inició Annie su trabajo como payasa Augusto (en una época en que las mujeres ocupaban solo un papel complementario en los números cómicos), con una vestimenta masculina, con la que hacía homenaje a su tío Albert Fratellini y un maquillaje inspirado en el personaje Gelsomina de Giulieta Masina en la película La Strada de Federico Fellini.

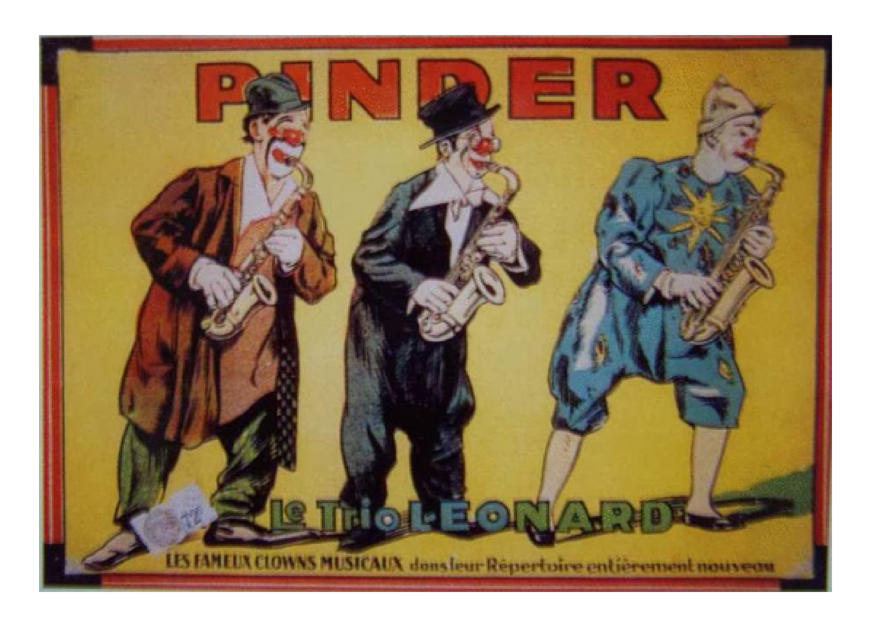
Su especialidad era la ternura desbordada que expresaba con naturalidad y maestría corporal. Sus números eran una mezcla de repertorio clásico con elementos originales. Annie y Pierre fundaron la École Nationale du Cirque, de la cual ella se hizo cargo más adelante y donde compartió los conocimientos heredados de su familia, para abrir la posibilidad a que jóvenes ajenos a las familias de cirqueros pudieran acceder al arte circense, tan celoso y cerrado en aquella época. Fomentó la creación del "nouveau cirque", una nueva manera de hacer circo, alejada de los artificios de las pistas viejas y de su sentido comercial. Abierto a las estéticas actuales en su época, con plena conciencia de que sólo así el circo se salvaría de su extinción.

Imagen: Clown Evolution
http://clownevolution.blogspot.com/2017/12/annie-fratellini.html

Imagen: Blogpedia All for down http://physicalcomedy.blogspot.com/2018/03/women-clowns-pre-1975-part-one-in-circus.html

YVETTE SPESSARDI

(...-1964)

Payasa francesa (al centro de la imagen). Trabaja con el Trio Leonard (1945) en el Cirque Pinder formado por Marcel Léonard (esposo de Yvette), Eugène Léonard (hermano de Marcel) y ella. Ella se vestía con ropas que ocultaban su feminidad, como un payaso hombre, su carácter era travieso y vengativo.

NINA KRASAVINA

(1939-1996)

Nacida en Rusia, probablemente la primera clown del Circo de Moscú. Hay pocos registros de su trabajo, pero se tiene el dato de que trabajó como clown haciendo dúo con su primer esposo Mark Gorodinsky, en el Vilnius Circus. Emigra a Estados Unidos en 1975, donde funda con su esposo Gregory Fedin, su propia escuela y colabora con Big Apple Circus como maestra, clown y creativa. Su huida a América fue considerada como deserción en la Unión Soviética y todo lo referente a su vida y carrera fue eliminado de registros, por lo que se sabe poco de ella.

TERESA RICOU "TETÉ"

(1946)

Imagen: Página oficial de O Chapitô. https://chapito.org/o-chapito/um-sonho/

Payasa portuguesa, estudió en la Escuela de Circo de Budapest y en la Escuela de mímica de Jacques Lecoq. Fundadora de la Escola de Circo Mariano Franco y la Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Viajera y luchadora incansable, que comenzó a practicar el arte del payaso en la década de los 70´s. Fue funcionaria de la Secretaria de Estado de la Cultura, donde creó el Departamento de Circo. En 1981 inicia el proyecto Chapitô con el que imparte cursos de formación en circo a jóvenes en situación vulnerable, además de realizar presentaciónes en barrios con carencias. Dentro de este proyecto, crea la Escola Profissional de Artes e Ofícios do Espetáculo. Desde 1980, en su rol de Tetéha actuado por todo Portugal y en diversos foros y festivales europeos. En 1998, Teresa Ricou recibió el Premio de L'Initiative de la Fondation du Crédit Coopératif y en 2005 el Premio Silver Rose Solidarity.

"SOY UNA GUERRILLERA, LO FUI EN EL PASADO. HOY SOY UNA GUERRILLERA CULTURAL"

TERESA RICOU
"TETÉ"

Imagen: Fansite de Faecebok de Teres Ricou
https://www.facebook.com/tetericou/photos/fpp.824787690928339/1216792818394489/?type=3&theater

NOLA RAE

(1949)

Imagen: Página del Clown Festival de Viena https://www.clownfestivalwien.at/en/nolaRae.html

Nace en Australia y migra a Londres en el año 1963. Bailarina de ballet, mimo, manipuladora de títeres y clown, discípula de Marcel Marceau. Fue fundadora de la compañía francesa International Research Troupe Kiss, cofundadora de la mítica compañía itinerante de payasos Friends Roadshow al lado de Jango Edwuards. Sus espectáculos son comedias clownescas y se inspiran en los personajes de la historia y de los clásicos del teatro (como Mozart, Shakespeare, etc.) y los interpreta con humor e ingenio.

www.nolarae.com

JULIE GOELL

(1951-2016)

Imagen: Página oficial https://www.juliegoell.com/photos.html

Nació en Brooklyn, Estados Unidos. Tuvo 45 años de carrera artística como clown, cantante, compositora, directora, titiritera y una apasionada de la Comedia del Arte. Trabajó en el cine, televisión, teatro y calles. Ella, junto con Avner Eisenberg, escriben "The Eccentric Principles" en los que se basa la esencia de su técnica y su enseñanza. Ella retoma la idea de Peter Brook sobre el "espacio vacío" que debe existir en escena, considerando al actor-clown como creador de la atmósfera y ficción total. Julie llama al escenario The Clown House, ese lugar mágico donde las cosas pasan frente a la audiencia "aquí cualquier cosa se vuelve algo y nada es asumido... el tiempo no existe aquí". En oposición a la Comedia del Arte, donde los caracteres son gobernados por la lujuria, el territorio, la codicia y el apetito, la payasa y su mundo están hechos de cosas más suaves. El clown es sostenido por el mismo juego, por el transcurso continuo de la vida y todo es complemento para su imaginación. Ella es conducida sólo por la compulsión de jugar El Juego. El clown prospera en resolver problemas hábilmente. Para ella, ningún problema es demasiado grande o demasiado insignificante. Julie fue una payasa completa, sabía hacer la perfecta mezcla de clown, teatro y música, para crear un fino humor lleno de matices, sorpresa y dulzura.

GARDI HUTTER

(1953)

Imagen: PPágina oficial http://www.gardihutter.com/de/

Gardi Hutter nació en Suiza. Se graduó en la Academia de Artes Dramáticas de Zúrich (Schauspiel-Akademie Zürich) y del Centro di Ricerca per il Teatro. Trabajó el payaso en Milán, Italia, con maestros como Mario González, Nani Colombaioni y Ferruccio Cainero. Desde 1981 viaja actuando por todo el mundo, realizando más de 3,000 actuaciones en 35 países. Ha creado 9 espectáculos de clown, 1 de circo y 1 musical y tiene 11 premios. En la Celebración de los 700 años, actuó como payasa e improvisó como una “señora de limpieza”, en el Salón del Consejo Nacional del Parlamento suizo en 1992.

http://www.gardihutter.com/fr/

"LA TRAGEDIA Y LA MUERTE ES LA BASE HISTÓRICA DEL CLOWN Y LA RISA ES UNA MANERA DE PALEAR ESTA TRAGEDIA EXISTENCIAL"

GARDI HUTTER

Imagen: PPágina oficial http://www.gardihutter.com/de/

EKATERINA MIKHAILOVNA MOZHAEVA "ANTOSCHKA"

(1954)

Imagen: PPágina oficial http://www.gardihutter.com/de/

Nace en Siberia, Rusia. Estudió dirección de teatro en la Universidad de Moscú y artes circenses en el Circus's Studio en Kemerovo, Siberia. En éste último, conoció a Anatoly Evgenevich Lotishev y juntos crearon un dueto de clown cascadier; lo llamaron "Anton y Antoshka", con el que tuvieron mucho éxito trabajando en los circos más importantes de la Unión Soviética. Antoschka añadió perros y gatos a sus actos. Después de la caída de la URSS, Anton y Antoschka se separaron, sin embargo Ekaterina continuaría su trabajo como clown, sola. Giró con el Circo de Moscú sobre hielo, actuando en "El sueño de Antoschka", un espectáculo alrededor de su personaje. En 1990 decide mudarse a Alemania y trabajar para los principales circos del país y realiza giras por todo el mundo. Es fundadora del Parlamento Mundial de Payasos (2006), y del Teatro de payasos de Antoschka, además es directora artística de KLUNNI - Escenario de payasos y cultura de Antoschka cerca de Düsseldorf. Antoschka es una de las pocas payasas de clase mundial y tiene derecho al título de 'Reina de los Payasos' otorgado por la audiencia y la prensa.

https://www.antoschka.de

LILY CURCIO "JASMIM"

(1954)

Imagen: Página oficial de Seres de Luz. https://www.seresdeluzteatro.com.br/fotos/fotos-travessias/

Payasa, actriz, titiritera y antropóloga argentina que radica en Brasil desde 1994. Se inició como payasa en el Retiro de CLOWN de Lume – Núcleo interdisciplinario del centro de Pesquisas Teatrais de la Unicamp de Sao Paulo. Estudió con grandes maestros de la Payasaria clásica: Phillipe Gaulier, Nani y Leris Colombaioni, Angela De Castro, Sue Morrison, Phillipe Genty, Ricardo Puccetti y Carlos Simioni, entre otros. Es Directora de la compañía brasileña de teatro y clown Seres de Luz. Ha recorrido el mundo con sus talleres y espectáculos, entre los que encontramos Travessias (Dirección de Aziz Gual) El Acróbata, SPAGHETTY y A-laS- pi-pe-tuá!! Y Pedazos de mí. Como clown, Lily es referente por ser una artista de alto nivel, comprometida con la sociedad. Recibió honores por parte del International Clown Meeting de Circovolante en 2019.

www.seresdeluz.com.br

ANGELA DE CASTRO

(1955)

Originaria de Rio de Janeiro, Brasil, Angela inicia su carrera como actriz de teatro, cabaret, cine, televisión y directora de teatro. En 1986 se muda a Londres, donde se forma como clown teatral. Realiza presentaciones y giras con circos contemporáneos y compañías de teatro. Para ella el clown y el teatro se complementan y eso genera una nueva forma de actuar. Además de su trabajo sobre los escenarios, De Castro es directora, docente y asesora de espectáculos y es maestra de maestras del clown. Se enfoca en el clown puro que explora desde lo más simple hasta lo complicado, similiar al trabajo de los fools de Shakespeare.

Imagen: http://thewhynotinstitute.com

http://thewhynotinstitute.com/

SUE MORRISON

(1955)

Imagen: Página oficial de The Theater Resource Centre https://canadianclowning.com

Sue es una importante maestra de artes performativas con acento en clown y bufonesco. En sus clases y espectáculos reúne elementos del payaso sagrado de grupos nativos norteamericanos con la tradición europea de clown, impro, y títeres. Trabajó también manipulando a los Muppets, con Jim Henson. Ha enseñado a multiples artístas del humor reconocidos internacionalmente. Su trabajo como creadora y directora escénica es sobresaliente. Desde 1993, Sue es directora de Toronto's Theatre Resource Centre, donde continúa enseñando la técnica del clown a traves de la máscara.

HÉLÈNE GUSTIN "COLETTE GOMETTE"

Imagen: Página oficial http://www.colettegomette.com

Hélène es una gran clown, bailarina y docente formada en la École d'Art Dramatique Charles Dullin en París. Su payasa, Colette, nace en 1995 y posee un carácter primitivo y antisocial de efecto hilarante. Con su espectáculo unipersonal "Colette Gomette Prézidente", recibió el Primer Premio del jurado del Festival Internacional de Payasos "3 Días de Farándula" de Isla de la Gran Canaria, España. También trabaja a dúo con Anna Delirium de Austria, formando una pareja de payasas contrastante y peculiar en su espectáculo "THE ONE & the one"

. http://www.colettegomette.com

ANDREA CHRISTIANSEN "PIMPOLINA CLOWN"

(1958)

Imagen: Cortesía de Andrea Christiansen

Andrea nació en Córdoba, Argentina y llegó a Mexico en 1978. Inspirada en Julieta Massina, logró sorprender a niños y adultos con su personaje de Pimpolina, payasa-mimo. Desde entonces ha desarrollado un estilo de humor sutil y refinado, en el que confluyen comicidad, ternura y poesía. Sin utilizar la palabra, crea metáforas sobre las cosas más simples de la vida. En la edición de su primer centenario, el Circo Atayde Hnos. la presentó como la Máxima Mujer Payasa de Latinoamérica. "El clown es transgresión, libertad y rebeldía. Inventa sus reglas para crear un universo propio". En su libro LA POÉTICA DEL PAYASO. SU UNIVERSO INTERIOR (2009) hace una profunda reflexión sobre el clown, el circo y sus símbolos.

http://www.pimpolina.com

ANAMARÍA MOCTEZUMA "TITA"

(1960)

Imagen: : José Luis Nieto. Cortesía de Anamaría Moctezuma

Anamaría, payasa mexicana desde 1997. En 2005 funda la compañía Sopa de Clown, de la que es intérprete, dramaturga y directora con cinco espectáculos en repertorio. En 2019 co-funda la compañía de clown femenino Tremens Clown. Tita, su clown, es curiosa, tierna, atrevida y seductora; hace mancuerna con su compañera de escena Nubi (Nubia Alfonso). Su formación como psicóloga le permite profundizar en el comportamiento humano y eso se ve reflejado en su trabajo en escena. Ha participado en Festivales nacionales e internacionales en México, El Cairo, Egipto, E.U y la Patagonia Argentina. Su interés por afinar el potencial del trabajo del clown la llevó a estudiar con Gabriel Chamé dentro del CELCIT, en Buenos Aires, y en México, en el Laboratorio de Clown Femenino con Nohemí Espinosa además de participar en talleres con Gaby Muñoz, Maite Guevara, Hillary Chaplain, Danielle Finzi, entre otros.

http://sopadeclown.com.mx

VIRGINIA IMAZ

(1962)

Imagen: : Blog de Virginia Imaz “Oihulari Klown” https://oihulariklown.wordpress.com/author/oihulariklown/page/1/

Virginia Imaz Quijara es una payasa y cuentera profesional de Donostia-San Sebastián, España, que ha obtenido el premio Emakunde a la Igualdad 2017. Trabajó como Payasa en el espectáculo La Nouba, del Cirque du Soleil. Es la Directora artística de la compañía de teatro Oihulari Klown, fundada en 1987, que se ha especializado en espectáculos de teatro clown y de narración oral. Virginia nos adentra en mundo cultural desde una perspectiva inclusiva, utilizando el humor para hacer pasar un buen rato al espectador, pero también para invitarle a la reflexión.

CAROLINE DREAM

(1962)

Imagen: Giuseppe Falla / Cortesía Caroline Dream

Payasa desde 1985, formadora, y autora del libro "El payaso que hay en ti". Ha actuado en festivales y teatros por toda España con sus espectáculos "Sin Pies" y "Dime que si", y junto a Alex Navarro en "Niu Adventurs", además de por toda Europa con "Primigenio" de la Compañía Teatro de Pronto. Ella describe el trabajo del payaso como una forma de expresión abierta al juego y a la comunicación honesta con el público. De nacionalidad británica está afincada en Barcelona desde 1989. Caroline Dream es licenciada en teatro por la Universidad de Exeter (UK). Se formó con maestros de la talla de Dario Fo, Avner The Eccentric, Nola Rae, Jango Edwards, Michel Dallaire, Eric de Bont, o Carlo Bosso entre otros.

https://carolinedream.com

IMAN LIZARAZU

(1964)

Imagen: Página oficial https://www.imanlizarazu.com/photos.html

Iman es una artista excéntrica, payasa y malabarista. Nació en el País Vasco aunque actualmente reside en Santa Cruz, California. Realizó su primera actuación a los 6 años como un ratón en el Ballet del Cascanueces en la región Vasca de Francia. Así comenzó su formación en el ballet. Solía también entrenar artes circenses en el gimnasio del Circo de Moscú, después decidió ir a estudiar a Dresden, Alemania en la Escuela de Circo y se especializó en malabares. Estudió Astrofísica pero no se alejó de las artes circenses y del payaso. Colaboró arduamente en Payasos sin Fronteras y Se enfocó en su entrenamiento como mimo en la Escuela de Mimo con Marcel Marceau y con los Maestros Julie Goell y Avner the Excentric. Después de cuatro décadas de entrenamiento físico y expresivo, Iman creó "Basquette Quese", su unipersonal, bajo la dirección de Julie Goell y Avner the Excentric. Iman ha creado una payasa que posee una gran variedad de habilidades técnicas y virtuosismo y al mismo tiempo con un carácter tierno y perspicaz.

https://www.imanlizarazu.com/index.html

PEPA PLANA

(1965)

Imagen: Página oficial http://pepaplana.com/es/galeria-de-imagenes/imagenes-de-pe-a-pa

Actriz y payasa catalana. Una de las payasas más importantes de España, ha presentado multiples espectáculos, dentro de compañías y sola por todo el mundo. Colaboró en la creación de uno de los espectáculos del Cirque du Soleil. En 2018 trabajó a duo al lado de Noël Olivé en el espectáculo "Veus que no veus", una mirada a los números clásicos de payasos filtrada por la visión reivindicadora que la caracteriza. Pepa Plana ha sido la directora artística del Festival Internacional de Payasas de Andorra, absoluto referente del género.

http://pepaplana.com/es//

Imagen: https://circcric.com/es/iv-festival-de-payasas-en-el-circ-cric/

MARTA SÁNCHEZ "MARTA CARBAYO, CANTACLOWN"

(1966 - 2019)

Marta Sánchez, **española residente en Dinamarca, fue** una payasa muy apreciada no sólo **por su virtuosismo para el** humor, sino por ser un gran ser humano. Fabric**aba narices de pay**aso y máscaras para venderlas, y así contactó **con el mundo de la** farándula. Formó el grupo de teatro "Las Rebajas" **junto a Pepa Astille**ro y Aten Soria. Las tres viajaron a Barcelona donde **conocieron** al maestro Eric de Bont, quién les dirigió el espectáculo "¡Ay madre mía!" en 1994. Al siguiente año, Sánchez, comienza a trabajar en solitario con su personaje, solidificando su máscara de clown con ayuda de maestros como Claudia Pellegrini, Kevin Brookling, Nola Rae, Alain Gautre, etc. Y en colaboración con Angela de Castro y de Jon Sjerning-Rasmussen, termina de armar su espectáculo: Marta Carbayo Cantaclown. Su habilidad en el arte del improviso hizo de CantaClown un espectáculo en perpetuo movimiento y desarrollo. Su muerte a causa del cáncer fue uno de los episodios más tristes del 2019, para la escena del clown en el mundo, dejando una estela de **unión y** fuerza en las y los payasos.

TANJA SIMMA
"ANNA DELIRIUM"

Imagen: Página oficial https://www.anna-de-lirium.com/en/home.htmlsas-en-el-circ-cric/

Una de las mujeres clown más importantes de Austria. Se formó como bailarina, música, mimo y finalmente, como clown en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena y en la École de Mime et Clown en Francia. Algunos de sus maestros han sido Henri Brugat, Wolfgang Gufler, Ctibor Turba, Giora Seeliger, Ami Hattab y Virginia Imaz.
Es cofundadora del Theaters Olé, el primer teatro de payasos en Viena. Sus espectáculos son muestra de gran virtuosismo y genialidad, ya sea sola o haciendo pareja en escena con su compañera Hélène Gustin "Colette Gomette" de Francia.

https://ww.anna-de-lirium.com/en/

MERCHE OCHOA "MERCHE8A"

(1967)

Imagen: Página oficial https://www.anna-de-lirium.com/en/home.htmlsas-en-el-circ-cric/

Merche Ochoa nace en Logroño, España. Comenzó su carrera escénica a los 12 años, junto a la compañía Epidauro, con la que recorrió La Rioja de pueblo en pueblo. Estudió en la Escuela de Arte Dramático de La Rioja y en 1989 se trasladó a Barcelona, donde conoció el mundo del payaso de la mano de Berty Tovías. Buscó formarse con maestros como Jango Edwards, Philippe Gaulier, Johnny Melville, entre otros. Como pedagoga clown, Ochoa, habitual colaboradora de la ONG Payasos sin Fronteras, ha desarrollado su labor en Estudis Escenics El Timbal (Barcelona), Estudis de Teatre (Barcelona), Teatro Estudio Víctor Hernando (Barcelona), Escola Infantil de Circ de L'ateneu de Nou Barris (Barcelona) y Escola de Teatre Xavier Gratacos (Barcelona), entre muchas otras. Merche fue merecedora del Premio Nacional de Circo en 2014, por su gran trayectoria, representando también a todas las mujeres payasas que trabajan en el circo en España. Es una pedagoga con mucha experiencia y formadora de muchas y muchos payasos en el mundo.

https://merche8a.wordpress.com

CLARA CENOZ

(1968)

Imagen: Página Clown Evolution. http://clownevolution.blogspot.com/2018/04/klaraklown.html

Payasa, directora y profesora de clown catalana, formada en L'École Philippe Gaulier. Fundadora y directora de la Escola de Clown "Cal Clown" (2006) y de Compañía de Idiotas (1993). Centrada en un clown cuyo mensaje es la libertad misma del clown como en sus primeras obras largas con la Compañía de Idiotas. Con el tiempo se enfocó en la construcción piezas breves de clown de estructura clásica.

www.escoladeclown.eu

DARINA ROBLES "ATANASIA"

(1974)

Imagen: Blog oficial http://darinaclown.blogspot.com/p/galeria.html

Darina Robles Pérez "Atanasia", nace en la Ciudad de México. Se formó como payasa teatral en la École Philippe Gaulier, en Francia. Es fundadora, gestora, payasa teatral y social en la Compañía Atanasia, Llaven nü - riendo juntos (Festival nómada de payaso intercultural). Funda también el Centro de Risiología y Red de Payasas Mexicanas. Payasa de la compañía franco-mexicana Trasatlancirque. Se ha presentado en: Brasil, Colombia, Cuba, Escocia, España, EUA, Francia, México, Perú, Suecia, Tokio, Uruguay, Zimbabue. Nariz de oro en Vabieka Fest, Festival I. de Payasas, Puebla, México 2019. Desde 2006 ha impartido talleres de payasería teatral y social en Brasil, Colombia, Cuba, España, México, Perú, Suecia, Zimbabue.

http://darinaclown.blogspot.com

NUBIA ALFONSO "NUBI"

(1976)

Imagen: José Luis Nieto. Cortesía de Nubia Alfonso

Payasa, actriz y directora escénica de México. Es miembro de la agrupación Sopa de Clown, junto con Anamaría Moctezuma han creado variados espectáculos con los que se han presentado en festivales nacionales e internacionales. Realiza parte de la dramaturgia de sus espectáculos como una necesidad de crear proyectos con un interés personal que hablen del entorno desde una óptica extrema, divertida y orgánica que es parte del potencial creativo del clown. Se formó como actriz con el maestro Ludwik Margules en El Foro Teatro Contemporáneo en México. Algunos de los festivales en los que se ha presentado son: Santiago a Mil, VIII FIBA en Argentina, 26 FIT de Cádiz. V Festival Migractions de Paris y Patacómico en la Patagonia Argentina.

sopadeclown.com.mx

LETICIA VETRANO "MARÍA PELIGRO"

(1979)

Imagen: Página del Teatro Becket de Buenos Aires, Argentina. http://www.teatrobeckett.com/ver_programacion.php?id_programacion=71

Leticia nació en Argentina, era joven cuando descubrió el arte callejero en un viaje por Europa y se enamoró de él. Fue en Bruselas (Espace Catastrophe), lejos de su país, donde formó a su clown, María Peligro. Gracias a las habilidades físicas con las que contaba desde niña (danza y acrobacia), logró elaborar una personaje lleno de fuerza y destreza y agallas para romper los esquemas impuestos y escapar del destino. Esto conquistó al público de calle, circos y festivales. Leticia se forma con maestros como Philippe Gaulier, Micheline Vandepoel, Vincent Lecler, Norman Taylor y Marcelo Savignone, entre otros. Con su espectáculo unipersonal "Fuera!", se ha presentado en los festivales de clown más importantes del mundo. Leticia Vetrano es co-fundadora de Proyecto Migra, el cual propone un espacio abierto a toda la comunidad, que promueva el intercambio cultural, la formación artística, descentralización y la federalización del arte.

AS MARIAS DA GRAÇA

(1991)

Imagen: Página Oficial http://www.asmariasdagraca.com.br/historia.html

Geni Viegas “Maffalda” y Karla Concá “Indiana” son fundadoras del grupo, Samantha Anciães “Iracema” se unió 12 años más tarde y finalmente se integra Vera Ribeiro “Shouyu”. Ellas integran este grupo, cuya misión, a decir de ellas mismas, es expresar la cotidianidad femenina mediante la risa y el arte del payaso, así como dar impulso al trabajo de las mujeres payasas.

Por ello fundaron La Asociacion de Mujeres Payaso As marias da Graça y organizaron en 2005, 2007, 2009, 2012, 2013 y 2016 el Festival Esse Montte de Mulher Palhaça – Festival Internacional de Comicidade Feminina de Brasil. Además de su trabajo artístico, realizan talleres para propiciar el emprendimiento de las mujeres y talleres para mujeres víctimas de violencia doméstica.

Al ser el primer grupo de mujeres clown en su patria, Brasil, fueron la punta de lanza de un movimiento innovador de apertura a las mujeres de un ámbito restringido a los hombres.

GABRIELA MUÑOZ "CHULA THE CLOWN"

(1982)

Imagen: Nanni Gabrielle / Pagina Oficial https://www.chulatheclown.mx

Gabriela tuvo que recorrer diversos caminos que la llevaron a conocer el clown y a darse cuenta de que esa era, sin lugar a dudas su profesión y forma de vida. Tiene experiencia en teatro, circo y ópera en México y en el extranjero e inspirada por estos tres lenguajes, crea su propio universo. Se formó en el Teatro Físico en Londres (LISPA London International School of Performing Arts) y en School of Physical Theatre. Ha creado espectáculos de clown teatral con los que ha recorrido muchos festivales a nivel mundial, entre ellos: Quizás, Quizás, Perhaps (Premio a mejor obra y Mejor Actuación en el Festival Fringe de Nueva Zelanda, 2012, Limbo, DIRT!, entre otros. Gabriela formará parte de la creación del espectáculo de circo contemporáneo CRY ME A RIVER, una producción franco-finlandesa de Sanja Kosonen (Galapiat Cirque) con estreno en 2020 en Cirque Théâtre d'Elbeuf en Francia. Chula The Clown es una de las máximas representantes del clown mexicano.

https://www.chulatheclown.mx

GRUPO DE-LIRIOS

(2006)

Imagen: Enid Hernández. Cortesía de Nohemí Espinosa

De-lirios es un grupo de clown teatral mexicano, integrado por 13 actrices expertas en la comedia y el clown; dedicadas a la investigación del humor femenino y la escena; y a la creación de repertorio original, con temáticas diversas, procurando alejarse de los estereotipos femeninos impuestos por la sociedad. Varieté De-lirios, Sincronizadas y Parvada son tres de sus espectáculos más importantes. Grupo De-lirios está integrado por Claudia Ivonne Cervantes, Cecilia Noreña, Jocelyn Sampayo, Lucía Pardo, Paola Izquierdo, Julia Arnaut, Gabriela Ugalde, Ix-chel Muñóz, Carolina Garibay, Romina Coccio, Isabel Almeida, Diana Perelli y Gabriela Ochoa. El Grupo De-lirios nace a partir del trabajo del primer Laboratorio de Clown Femenino que forma parte del Programa Internacional de Artes del Circo y de la Calle en el 2016 en el Centro Nacional de las Artes de México, coordinado por Nohemí Espinosa.

NOHEMÍ ESPINOSA

(1979)

Imagen: Cortesía de Nohemí Espinosa

Actriz y directora mexicana especializada en comedia y clown. Licenciada en Actuación por la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA, se ha formado con profesionales de la música, el clown y el teatro como Jesús "Chucho" Díaz (México), Gardi Hutter (Suiza), Gabriela Muñoz "Chula The Clown" (México), Hillary Chaplain (Estados Unidos), Moshe Cohen (Estados Unidos), Bruno Bert (Argentina), Zachary Fine (Estados Unidos), Laurent Clauwert (Francia), Anatoli Lokatchtchouk (Ucrania) entre otros. Es miembro fundadora de La Sensacional Orquesta Lavadero, compañía de clown excéntrico musical bajo la batuta del clown Jesús "Chucho" Díaz. Trabaja como clown con la Compañía La Piara Teatro. Ha sido Creadora Escénica del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 2018 y beneficiaria del programa Intérpretes en la categoría Artes Circenses- Artes del Payaso 2005. Desde 2016 funda y coordina el Laboratorio de Clown Femenino dentro del Programa Internacional de Artes del Circo y de la Calle en el CENART, del que sale la agrupación de teatro y clown femenino: Grupo Delirios. En 2018 fue nominada por la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales como Mejor Actriz de Soporte por la obra El Bien del País. En 2019 fue Nominada a Mejor Actriz de Reparto por la obra Guerra (a Clown Play) que también fue nominada como favorita del público en los Premios Metropolitanos de Teatro 2019.

www.nohemiespinosa.com

FUENTES

Davidson, Jon. "Clown: Readings Theater Practice". 2013

Towsen, John. "Women in clowning. Pre-1975. Part One" http://physicalcomedy.blogspot.com

Lima Caminha, Melissa. "Payasas" 2014

Champsaur, Félicien. "Lulu, Roman Clownese" 1901

Fo, Darío. Manual Mínimo del Actor. Editorial HIRU. 1998. España.

Jaces Fabbri et André Salle. Clowns & Farceurs. Edit. Bordas. 1982. Francia

Lisa Perfetti. Las mujeres y la risa en la literatura medieval. Edit. Ficticia. UNAM. 2016. México

Silverman, Stephen M. Funny Ladies. Edit. Abrahams. 1999. E.U.

Martínez, Eva; Arrey, Clara. Payasas: Humor y Género. Edit. Eva Martínez y Clara Arrey. 2019. España-México.

http://www.charliethejugglingclown.com/women.htm

Michelle Silveira da Silva. Revista Palhaçaria Femenina. Chapecó. 2018. Volumen 4

https://elpais.com/diario/2010/11/15/ultima/1289775602_850215.html

https://canadianclowning.com

http://revistalucarna.blogspot.com/2017/10/arranca-el-festival-internacional-de.html

https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/teatro/leticia-vetrano-una-actriz-y-clown-para-prestarle-atencion-nid1687588

https://www.facebook.com/notes/cándida-dà/marta-carbayo-cantaclown/3198424010183312/

https://www.imanlizarazu.com/eccentrics.html

MUJERES HISTORIA CLOWN

Algunas fueron multiartistas, otras funambulistas, contorsionistas o clown

Ellas tuvieron que lidiar con estereotipos que las desterraron a la ignominia. Nohemí Espinosa, artista y maestra de clown, ha rescatado sus historias, sus vidas y artes, proponiendo una reflexión acerca del humor y el género.

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
FONCA